JAN FABRE Bélgica

UMBRACULUM

LA MEMORIA, LO BIOGRÁFICO Y EL ESCARABAJO

Umbraculum es la primera muestra de artes visuales del artista Jan Fabre en Latinoamérica. Una selección de sus últimos 30 años de trabajo como artista visual, desarrollados entre 1977 y 2007 se presentan en esta exposición del Museo de Arte Moderno de Medellín permitiéndonos aproximarnos a su mundo. Este breve texto permitirá esbozar sólo parte de la multiplicidad de aristas que cruzan la obra de Fabre.

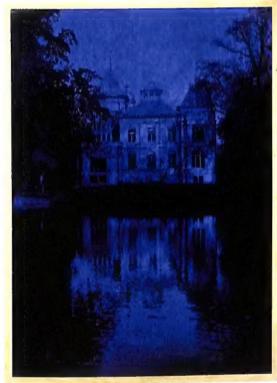
En Latinoamérica la producción de artes visuales en torno a la memoria nos remite principalmente a obras de aquellos artistas que han trabajado y trabajan con este concepto, vinculándolo con la supresión de la memoria, la recuperación de nuestra memoria histórica, con la ausencia y pérdida. El contexto ha permeado el campo cultural, constituyéndose el cuerpo social como soporte crítico de la producción de arte. Las luchas políticas y sociales en nuestro continente nos aproximan hoy al concepto memoria, aludiendo a los períodos oscuros e inciertos de nuestra historia.

Diferente es el caso de los vínculos que se establecen de este significado con el campo de la filosofía clásica. El concepto memoria en la época clásica, es descrita por Sócrates en su diálogo con Thesiodo como"...un bloque de cera, regalo de la diosa Mnemosina". San Agustín alude al término como "vientre del alma" y Santo Tomás se refiere a ella como "el tesoro y el lugar de la conservación de las especies".

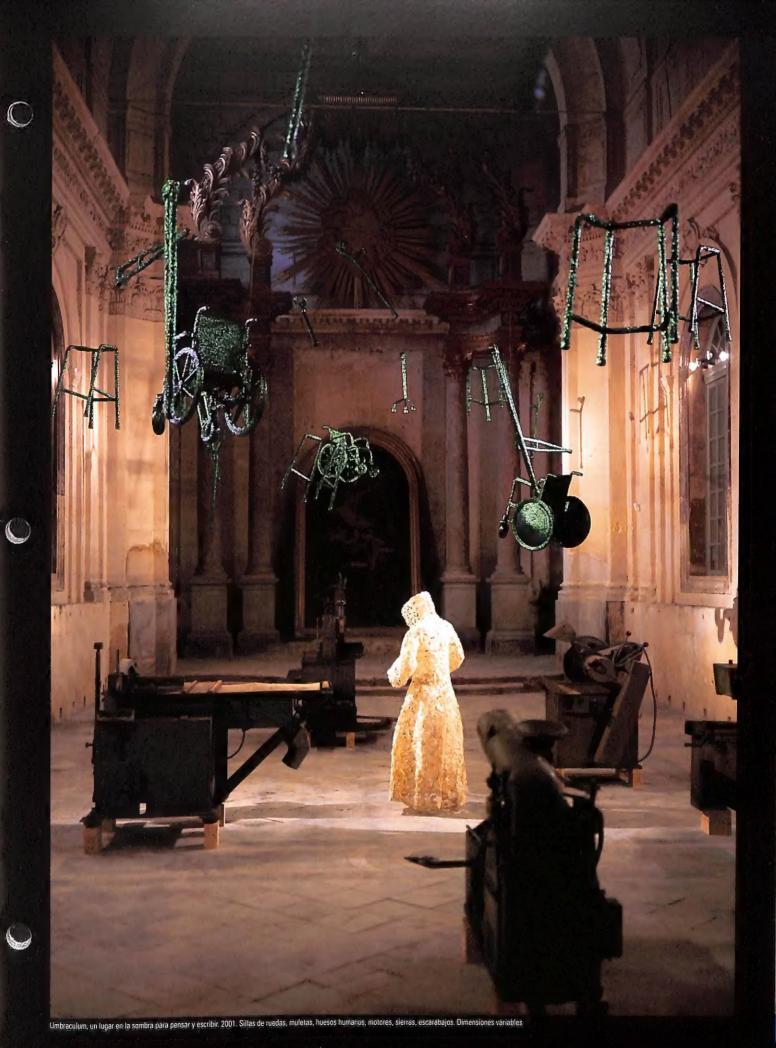
En sus obras, Jan Fabre trabaja de manera metafórica y escoge para materializar la memoria a un insecto: "El escarabajo".

Este es utilizado por Fabre como materia prima para la construcción de varias de sus obras y es motivo de estudios rigurosos en sus trabajos gráficos. El escarabajo aparece y desaparece a lo largo de su producción artística, dándole énfasis con él a diferentes aristas, presentándonos este insecto con su propia metamorfosis.

Los escarabajos en Fabre son a la vez utilizados a modo de repetición compulsiva, como si acaso este insecto fuese una estructura del inconsciente, en términos de Freud, diremos que utiliza el escarabajo a modo de *Wiederholungszwana*.

Proyecto Tivoli para Salzburgo 2007 Cibachrome, lápiz bic, y madera 140 x 100 cm.

Hal Foster hoy en día, sigue las huellas de Freud en lo que respecta a la *localización de o el regreso de* algo que ha sido reprimido, lo cual ha contribuido a reducir al sujeto occidental. Foster nomina este concepto como *lo traumático*, lo cual es manifestado como repetición compulsiva.

El desvelar o revivir el hecho traumático tiene un lugar preferencial en el arte; el artista cual etnógrafo del contexto es el sujeto de nuestro interés en este proceso, ya que es la biografía del sujeto, transferida a la obra y la exposición de ésta, fuera de los límites personales, en donde se produce el ADN de este proceso. Requisito necesario para lo unheimlich (lo siniestro).

Nos incorporamos en esta experiencia de arte: *Umbraculum*, con todos nuestros sentidos, experiencia que una vez que nos despojamos del campo de la lógica se constituye como una experiencia mística.

Provee por tanto Jan Fabre, al presentar su obra *Umbraculum* en Medellín, la posibilidad para establecer una reflexión crítica del concepto *memoria*, una oportunidad para detenernos y buscar nuevas significaciones que sin desconocer nuestra herencia histórico / cultural, nos entregue nuevos campos de posibilidades, nos permita compartir miradas que alienten la coexistencia de sentidos.

La historia como se escribe hoy, se esfuerza por describir, por penetrar lo que hombres y mujeres de distintas épocas sentían, cómo representaban el mundo y, sobretodo, cómo su percepción de mundo se aparta del nuestro. Discernir las diferencias, pero también las concordancias, nos permite conocer el presente.

El ejercicio al cual nos convoca la exposición *Umbraculum* es a establecer desde nuestro campo latinoamericano, en el que prevalecen diferentes tipos de identidades, lecturas que incorporen nuestras experiencias y que asignemos particulares significados a las obras que se presentan.

¿Es acaso aún Latinoamérica un espacio privilegiado para introducirnos en las dinámicas del mundo de Fabre? Un mundo en el cual lo invisible está presente, merece tanto interés y posee tanta potencia como lo visible.

¿Tenemos aún vestigios vivos de la pulsión de vida / muerte en la cultura de nuestro continente?

Las celebraciones de fiestas pagano-religiosas y el arte popular aún vivo, dan cuenta junto a otras manifestaciones de la presencia de éste fenómeno, como también de las dinámicas y luchas que se establecen en aras de la construcción de nuevos campos de acción para las utopías.

La imagen trascendente del mundo de Fabre incorpora diferentes temporalidades que se encuentran en un tiempo presente; a la vez dan cuenta de la imposibilidad de localizar estas temporalidades solamente en un punto, y de la imposibilidad de cerrar en compartimentos excluyentes conceptos como sujeto y mundo, interior y exterior.

Con *Umbraculum* se deja abierta la posibilidad de trascendencia, entendiéndose ésta según el sistema kantiano: "... traspasando

los límites de la experiencia visible...encontrar un destello de una realidad incomprensible"

El texto La llave perdida, realizado por la neo sicoanalista alemana Alice Muller, en el cual trata la integración de lo biográfico en el actuar del ser humano, y cómo inciden los hechos de la infancia en estructurar la personalidad, y por consecuencia en las acciones futuras que repercuten en lo histórico y cultural, pone en crisis la tradicional bibliografía historiográfica. Lo privado es por tanto desplazado hacia un pensamiento, una acción en lo público.

Jan Fabre permanentemente alude con sus obras a su biografía, su "petite historie" es la que nos conduce por los laberintos de las reflexiones trascendentes, el centro de estas reflexiones: pulsión de vida / muerte

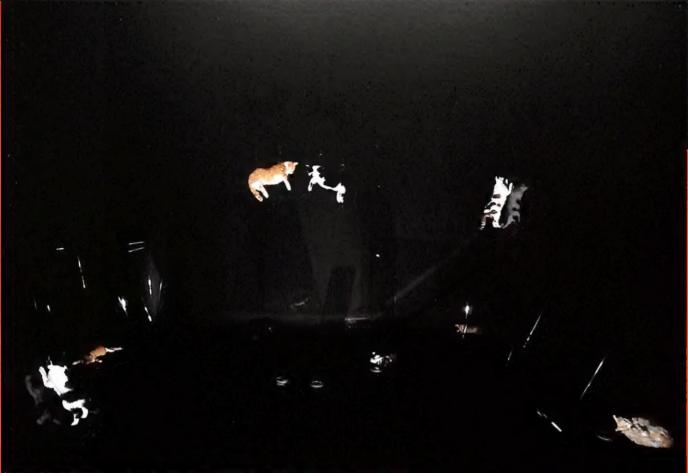
¿Es acaso el escarabajo la llave perdida en la obra de Fabre?

Beatriz Bustos O. Curadora

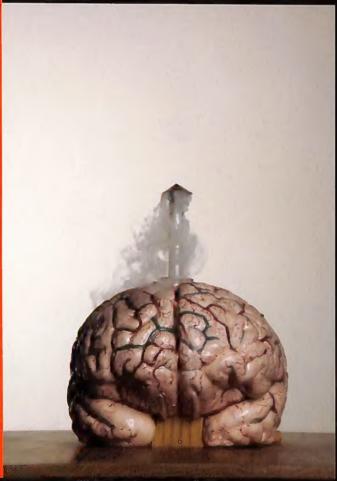

Camaval de los perros callejeros muertos 2006 Perros atropelfados embalsamados, papel metálico, mantequilla y mesa de madera Dimensiones variables

La protesta de los gatos callejeros muertos. 2007. Gatosos atropellados embalsarnados, vidrio, lecha, metal y sonido. Dimensiones variables

El cerebro como refugio. 2007. Silicona, metal, madera y pintura. 20 x 27 cm

El artista que trata de llevar su propio cerebro hacia adelante. 2007. Silicona, tejidos, madera y pintura. 46 x 27 cm

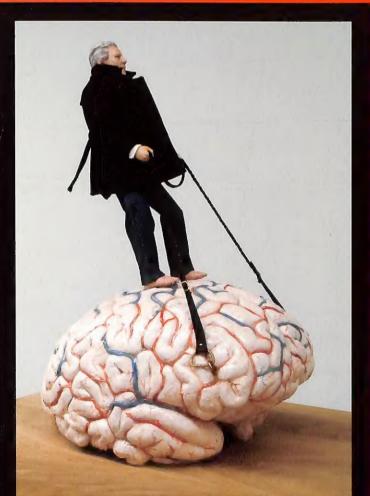

JAN FABRE: UMBRACULUM PARA MEDELLÍN. UN LUGAR EN LA SOMBRA PARA REFLEXIONAR Y TRABAJAR

Beatriz Bustos, curadora de Jan Fabre para las exposiciones en Latinoamérica, ha invitado al artista a realizar una exposición introductoria al universo de su obra. En esta muestra el artista belga exhibe una selección de sus trabajos, entre los cuales incluye piezas del inicio de su carrera hasta creaciones recientes que permiten mostrar, mediante diversos materiales, las temáticas que aborda:

Los inicios experimentales con insectos (dibujos): El primer momento de la metamorfosis.

Las primeras acciones de arte de Jan Fabre fueron realizadas en el jardín de sus padres entre 1978 y 1979, cuando tenía 20 años. Levantó su propio laboratorio dentro de una carpa para investigar la cualidad mística de los insectos: Fabre considera a los escarabajos como grandes guerreros y como los primeros computadores, pues son los poseedores de una gran memoria histórica por ser los seres vivos más antiguos.

Sus experimentos los transformó en dibujos y en pequeñas esculturas que plasmaba como fantasías de insectos. Este acto creativo-científico es capturado en la escultura *Yo, soñando* que combina la idea de un investigador con una piel alternativa, nueva. La piel fabricada con chinches dorados protege al artista del mundo exterior, una armadura similar a la de los insectos. Las patas de la mesa, al igual que las piernas del personaje, muestran la carne libre de esa piel. La obra tiene su génesis en una performance de la primera etapa de Fabre en la que se lija la piel de sus piernas. El trabajo fue parte de su búsqueda científica de una piel resistente que no sangrara.

Dibujos con fluidos corporales: Sangre, semen y lágrimas. Investigando los límites entre el cuerpo y su potencial como material de creación.

El cuerpo para Fabre es objeto de investigación, pero también de creación. El artista se auto regala materiales que provienen de su propio cuerpo para transformarlos en arte; utiliza fluidos corporales para sus performaces y dibujos. Invierte una parte física de sí mismo en los trazos y deja una huella que quedará en el futuro. Realiza dibujos con sangre que hacen referencia a los maestros flamencos que usabanla propia para obtener colores más convincentes; era una herramienta fundamental para el arte figurativo. Para Fabre, en cambio, es un material de creación donde la sangre representa la constante noción de muerte. Fabre introduce en sus dibujos semen como una forma de reflejar la actividad sexual masculina y la vida. Con la esperma el artista se culpa de "coïtus interruptus", un acto onanista considerado por el cristianismo como un grave pecado por implicar la masturbación y el desperdicio de semen. Las lágrimas dibujadas son la continuación de esta investigación. Al salvar sus lágrimas y recordar las razones del llanto, Fabre, como científico, descubre las diferencias químicas entre las lágrimas de éxtasis (son las más saladas), las de la sentimientos (menos salinas) y las que son producto de la irritación física (casi no contienen sal).

La hora azul, instalación dibujada con lápiz Bic: Una profunda reflexión y materialización de la idea de metamorfosis.

La hora azul es considerada como un momento mágico en el que se cruzan las criaturas de la noche, que se van a dormir, y las del día que vuelven a la vida. Es la hora del cambio y para Fabre, es la hora de la creación. Varios de sus asistentes dibujan líneas aleatoriamente en seda o papel. Fabre acentúa las formas que fueron dibujadas, transformándose en un traductor del desorden de líneas formadas por movimientos reiterativos y carentes de significado de sus asistentes. Ejerce las funciones de los sacerdotes de Delphos que descifraban las confusas palabras del oráculo. El dibujo adquiere la forma de una instalación tridimensional, sacándolo de sus limitaciones bidimensionales.

Sanguis /Mantis. Paisaje (Campo de batalla), instalación con piezas de armadura de bronce que aluden a la imagen de "guerrero insecto" presente en el trabajo de Fabre.

La instalación combina la investigación inicial de los insectos con la performance Sanguis/Mantis (2001), donde Fabre escribe usando su propia sangre el manifiesto No nos habituamos al arte. Tal como Fabre cree que los escarabajos son los guerreros más viejos de los tiempos, piensa que el artista también tiene que serlo. Sanguis /Mantis. Paisaje (campo de batalla) alude a los restos dorados de las batallas que Fabre realizó en su performance Sanguis/Mantis.

La instalación se transforma en un memorial de las luchas medievales del artista-insecto, Fabre transformado en un humanoide-mantis, una criatura poseedora del místico poder de prever el futuro, que puede chupar la sangre de su enemigo. Esta transformación permite al artista tener una segunda piel, una que lo protege, una coraza contra el mundo externo.

El carnaval de los perros callejeros muertos y La protesta de los gatos muertos del callejón: un tributo a los animales domésticos.

Esta obra conformada como díptico en dos salas completas es un doble tributo. El gato es un animal al que se le ha atribuido el bien y el mal. En la tradición egipcia se vincula a *Bastet*, divinidad representada con cuerpo de mujer y cabeza de gato. Era la diosa de la protección de los espíritus malignos, de la belleza y del placer, del amor y la fertilidad. En los ritos nórdicos se les relaciona con Freya, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. En la tradición cristiana medieval, la visión hacia los felinos se torna negativa, vinculada a la brujería. Desde entonces se asocia a la encarnación del diablo, marginando a los felinos de la iconografía occidental. Fabre representa a los gatos en un constante dilema entre ser salvajes y domesticados. El gato ha logrado equilibrar los contrastes que se le han atribuido en la historia, oscilando entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal.

El carnaval de los perros callejeros muertos es una rehabilitación de los canes que han sido abandonados por sus dueños y que han muerto en la calles por la falta de cuidado humano. Fabre simboliza mediante el banquete de Dionisio la congelada imagen de lo que sería un banquete en la muerte. El antiguo Egipto, el símbolo de Anubis, dios de la muerte, era un chacal (mamífero de la familia de los canes); en la iconografía occidental cristiana, el perro pasó a simbolizar la lealtad.

El cerebro, modelos de silicona y dibujos: Un tema reciente con nuevos materiales en la obra de Fabre.

¿Es el cerebro la parte más sexy del cuerpo? (2007) es el título del video que Fabre realizó junto a Eduard O'Wilson. La misma pregunta es la que refleja el hambre del artista belga por descubrir la terra incognita del cerebro. Luego de investigarlo en varias performances, dibujos y obras de teatro, Fabre vuelve a estudiar este objeto que no puede tocar físicamente. Este órgano funciona, según platónicas creencias, como puente entre el cuerpo y la mente entendida como espíritu, uno de los temas que Fabre constantemente aborda en su obra, pero en forma latente. El descubrimiento del cerebro/mente se torna repentinamente una tarea utópica que trasciende los límites físicos del cuerpo humano. En algunos modelos y dibujos, Fabre experimenta el control del cerebro/mente y en otros encuentra un refugio, pero también un lugar que ya ha sido definido y estigmatizado por la historia. Estos temas están conectados con la investigación de una piel alternativa, pero el descubrimiento de la mente quizás requiere de una búsqueda más espiritual y descarnada para el ser humano.

Umbraculum, un lugar en la sombra para pensar y escribir, Introducción a la idea de un envoltorio protector del cuerpo humano. La creación de un nuevo modelo para el hombre, uno que no puede sangrar.

Umbraculum, un lugar de retiro en soledad, es una instalación con brazos, piernas, motores y monjes del estilo de las obras del artista flamenco de Pieter Bzengel. El panorama sugiere el desmembramiento de partes del cuerpo humano. Prótesis y objetos que sirven para el traslado de personas con problemas de movilidad, pierden su carácter funcional al estar flotando desde el techo y al ser cubiertos de caparazón de escarabajos.

Pese a que están colgados sobre instrumentos de tortura, al ser suspendidos y transformados se percibe una atmósfera de tranquilidad. Los monjes flotan cerca de la tierra como únicas presencias de cuerpo humano, un cuerpo que ha sido cambiado, un nuevo modelo de ser humano. La piel parece hecha de encajes de Brujas, pero son huesos humanos, temática que se vincula con las investigaciones de una piel alternativa. La instalación sugiere un tiempo pasado, con ruidos como memoria violenta de él, rasguños en esta poética instalación que nos hace recordar el horror que esconde.

Björn Geldhof Coordinador Artístico Jan Fabre

Sanguis / Mantis Paisaje [Campo de batalla]. 2004. Esculturas de bronce y ramas de árbol picada. Dimensiones variables

¿Es el cerebro la parte más sexy del cuerpo?. 2007. Film

JAN FABRE: AN UMBRACULUM FOR MEDELLIN, A PLACE IN THE SHADOW TO WORK AND THINK).

Beatriz Bustos, Jan Fabres curator for latinamerica, has invited the artist to make an exhibition that forms an introduction to the universe of his work. There has been made a selection of works starting at the early days of Fabre's career. The intention is to show the full range of Fabres oeuvre by bringing together the different themes and materials in his work:

The early experiments with insects (drawings), the first moments of metamorphose.

Jan Fabre made a first artistic action in the garden of his parents (1978-1979), creating a laboratory in a "tent", using it as a place to research the mystical quality of the insect. Fabre considers the scarab as the greatest warrior and oldest computer/memory of our time. His experiments resulted in drawings and small *Fantasy-insects-sculptures*. This creating-and researching-act of the young artist-scientist has been captured in the sculpture *me-dreaming*. This sculpture combines the idea of the researcher with the notion of a new, alternative skin. The skin made out of golden drawing-pins protects the artist from the outside world, comparable with the armour of an insect. The legs of the table and the man are raised of the new skin and show naked flesh. This originates from a performance Fabre made as a young man, chafing of the skin of his legs. This performance was part of this research to a new, more resistant skin that would and could not bleed.

Drawings with body liquids – blood, sperm and tears –, the research of limits of the body and the body as material for creation.

For Fabre the body has been a main object of research as well as a means to create works of art. By using his body liquids he combines the act of drawing with the act of performing. In the mean time it becomes a physical gift of the artist to his own work. By gaining fluids from his own body, Fabre physically invests a part of himself in the drawing making a trace for the future. He makes blood drawings, referring to the old masters (Flemish primitives) who themselves used blood to strengthen the colours they used while painting. But foremost they made blood a fundamental element in their figuration. Fabre makes it the material of creation. Where blood represents the constant notion of death, Fabre introduces sperm as a drawing material. By doing this he brings the result of male sexual activity inside the drawing. By using sperm the artist is making himself guilty to "coïtus interruptus". His action of Onanism, masturbating and spilling his seamen, was in the Christian philosophy considered as a grave sin. The tear drawings are a natural continuation of this research. By saving his tears and remembering the reason of crying, Fabre, as a scientist, discovers the different chemical composition of, ecstasy tears (which are the most salty), emotional tears (which are less salty than ecstasy tears) and irritation tears (which contain almost no salt).

The Hour Blue, a drawing installation with bic-pen, a profound reflection and materialisation of the idea of metamorphose.

The Hour bleu is considered the magical hour in-between the time the creatures of the night go to sleep and the creatures of the day come to life. This is the hour of change and for Fabre the hour of creation. Using multiple assistants who are drawing continuously with random lines of bic on paper or silk. The element of coincidence becomes part of the drawing. The drawing becomes almost abstracted from the individual hand of the artist. But, by later on accentuating the forms that have been naturally drawn, Fabre functions as a translator of a whole tangle of lines. He creates

meaning in lines that have been formed through a repetitive, meaningless movement of many assistants. He functions as the ancient priest of the Delphi, who was the translators of the tangle of words spit out by the oracle.

The drawing is then represented in such a way that it becomes a 3D installation instead of a two dimensional work of art. Fabre has, using all these methods, emancipates the drawing from its limitations.

Sanguis/Mantis Landscape (battlefield), an installation with bronze armour pieces reflecting on the element of the warrior-insect in Fabres work.

This installation combines on the one hand the expression of the performance <code>Sanguis/Mantis</code> (2001) where Fabre wrote, using his own blood, a manifest on art (we don't get used to art). On the other hand this installation continues Fabres early research on the insect. As he understands the insect to be the oldest warrior of time, he also believes the artist to be a warrior. <code>Sanguis/Mantis Landscape</code> (battlefield) shows the gilded remainders of the battle Fabre did with himself during his performance <code>Sanguis/Mantis</code>. The installation becomes a memorial of the medieval struggle fought by the insect/artist. Fabre transformed into a humanoid-mantis, a creature possessing the mystical power to see the future, the creature who sucks the blood out of his enemy. This transformation allows the artist a second skin, a protective skin, a cuirass against the outside world.

"The carnival of the dead stray dogs" and "the protestation of the dead alley cats", a tribute to the domesticated animal.

This diptych, two full room installations, carries a double tribute. The cat is an animal that has been a carrier of evil and good. In the Egyptian tradition it is a representation of Bats, the goddess of the home, a protector from evil spirits. In the nordish tradition they are connected to Freya, the goddess of love, beauty and fertility. In Christian Medieval tradition however the symbol changed. The cat became the companion of the witch. From that time she carried evil, being a henchman of the devil. This led to the marginalizing of the cat in the iconography of western culture. Fabre represents the cats in a constant quandary, being outside (wild) or being inside (domesticated). The cat becomes an animal that balances on the sharp edges of danger, hovering between life and death, between good and evil.

The carnival of the dead stray dogs is a rehabilitation of the dogs that have been chased out of their home, which were neglected and died in the street. Fabre uses the symbol of carnival, a feast that is a reference to Dionysus, to evoke a frozen image of what seem to be a feast of the dead. In ancient Egyptian the symbol for Anubis (God of death) was a jackal (family of the dog). In western Christian iconography the dog became a symbol of loyalty.

The idea of the brain, showing silicone models and drawings. A recent theme and material in the work of Fabre.

Is the brain the most sexy part of the body (2007) is the title of a film Fabre made with Eduard O'Wilson. It is this same question that evoked the hunger of Fabre to discover this Terra Incognita of the brain. After researching the body in performances, drawings and theatre, Fabre turns to one place he could not physically touch. This organ functions, in platonic believes, as the bridge of the body and the mind (spirit). By turning to the research of the mind Fabre emphasis a masked but constantly present element in his work, spirituality. The discovery and mapping of the brain/mind becomes suddenly utopian task that transcends the physical limits of the human body.

In some models and drawings Fabre experiments to control the brain/mind, in other models he finds it to be a refuge but also a place that is already scarred and defined by history (stigmata of the brain). These themes are connected to the research of an alternative skin. The discovery of the mind perhaps suggests a more spiritual disembodied alternative for the human state.

"Umbraculum, a place in the shadow to think and work", introducing the idea of the protective envelopment of the human body. The creation of a new model for men, a men who cannot bleed.

Umbraculum, a place of retreat in solitude, an installation which shows chopped of arms and legs and on Breugel inspired monks made from human bones. The saw blades and motor blocks on the floor suggest the dismembering of body parts. The floating instruments for disabled are covered with the armour of the scarab. They have been transformed and by floating above the instruments of torture they seem to create an atmosphere of tranquillity. The monks are floating close to the ground and are the only suggestion of a complete human body, a body that has been changed, a new model of a human being. The skin seems to be made out of lace but is created out of human bones. The installation seems to suggest past time, the noise is the only violent memory of this past. It becomes a scratch in this poetical installation and makes us remember the horror, which is hidden inside. These themes are connected to the research of an alternative skin.

Text: Björn Geldhof

Dibujos de lágrimas (serie). 2000-2006. Lágrimas y lápiz H/B (grafito) sobre papel. 20,7 x 16,2 cm

La liora azul. 1987. Lápiz bic sobre seda. Dimensiones variables

Yo, soflando, 1978. Yeso, tejidos, alfileres, clavos, carne, microscopio, 143 x 99 x 86 cm

Jan Fabre es un artista, productor de teatro y autor. Nació en Amberes, Bélgica en 1958. A finales de los setentas estudió en la Real Academia de Bellas Artes y en el Instituto Municipal de Artes y Oficios en Amberes. Sus primeros trabajos datan de ese período. El Maestro Fabre hace instalaciones, esculturas, dibujos, películas y performances. A través de los años ha construido una obra considerable y ha sido reconocido internacionalmente.

Sus obras más conocidas incluyen Tivoli (1990, Malinas) una mansión completamente cubierta de dibujos hechos con lapicero; The man who measures the clouds -El hombre que mide las nubes-(1998) escultura en bronce, cuyas versiones se pueden apreciar en SMACK en Gante, deSingel en Amberes y en el Jardín de las Esculturas en Catanzaro, Italia; y Heaven of Delight -El cielo del deleite- una obra permanente comisionada por la Reina Paola de Bélgica para el Salón de los Espejos en el Palacio Real de Bruselas.

Fabre ha participado en exposiciones internacionales importantes tales como la Bienal de Venecia (1984, 1990 y 2003), la Documenta de Kassel (1987 y 1992), la Bienal de Sao Paulo (1991), la Bienal de Lyon (2000), la Bienal de Valencia (2001), y la Bienal de Estambul (1992 y 2001). Otras exposiciones destacadas recientes incluyen Jan Fabre au Louvre. L'Ange de la métamorphose -Jan Fabre en el Louvre. El ángel de la metamorfósis- (2008); From the Cellar to the Attic. From the Feet to the Brain -del sótano al ático. De los pies al cerebro- en El Museo de Arte de Bregenz, Austria (2008); y From the Feet to the Brain -de los pies al cerebro- en el Arsenale Novissimo de la Bienal de Venecia (2009).

Metamorfosis. 1979. Lápiz color y tinta sobre papel 39.5 x 32.3 cm

